

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

DIPLOMATURA EN CIENCIAS SOCIALES

AREA: HISTORIA

MATERIA: HISTORIA DEL ARTE

Tipo: curso general

Horario: martes y jueves de 15.30 a 18.00 hs.

Profesora: Dra. Anahi Ballent

PROGRAMA SEGUNDO CUATRIMESTRE 1998.

TEMA: EL ARTE MODERNO (siglos XIX y XX)

1. Descripción sintética de la materia:

Introducción a la historia del arte y a la apreciación estética, centrada en la producción de las artes visuales (pintura, escultura y arquitectura) entre 1800 y 1930, abarcando la conformación del ciclo histórico del arte moderno. Dentro de este período se enfatizará en particular la etapa desarrollada entre 1870 y 1930 (del impresionismo a las vanguardias históricas). También se incluirán dos unidades introductorias referidas al arte clásico, ya que resultan indispensables para comprender las transformaciones propuestas por el arte moderno.

2. Objetivos del curso:

- a. Introducir en el conocimiento de autores, movimientos y obras de las artes plásticas modernas.
- b. Analizar las relaciones entre arte y sociedad y sus cambios a través de la historia.
- c. Proveer de instrumentos conceptuales básicos para el análisis y la apreciación estética de las artes visuales.
- d. Estimular una reflexión amplia sobre la cultura visual contemporánea.

3. Modalidad de dictado:

Por el tema abordado, los métodos audiovisuales ocupan un lugar central en el dictado de la materia, ya que se estimulará el trabajo del alumno sobre imágenes y formas artísticas. Este tipo de análisis se acompañará de la lectura de una bibliografía general, abarcante de toda la

materia y de textos específicos referidos a cada una de las unidades del programa, sobre los cuales versarán los trabajos prácticos.

Se incluirán también visitas a museos.

Los trabajos prácticos adoptarán dos modalidades:

- a) análisis de textos referidos a los temas de las distintas unidades, que se discutirán en clase en base a una guía de lectura y se entregarán por escrito
- b) análisis de obras artísticas.

3. Requisitos de aprobación de la materia:

Serán los comunes al Area de Historia. El alumno deberá aprobar dos exámenes escritos parciales y un examen final oral, con una calificación mínima de 4 puntos. Si el alumno obtiene en los parciales una calificación igual o superior a los 7 puntos, podrá optar por preparar un tema específico que será examinado en un coloquio, en lugar de rendir el examen final.

4. Contenidos del curso

- Introducción a la materia. Conceptos generales del curso. Temas y períodos a abordar. Presentación de la bibliografía del curso.

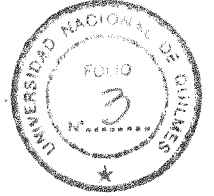
Unidad I: Introducción al arte clásico: del Renacimiento al Neoclasicismo, siglos XV a XVIII:

Posición social de los artistas. Promoción del arte: comitentes, mecenazgo. La formación de los artistas: talleres y academias.
 Los temas y géneros pictóricos. El significado en las artes visuales.
 Las convenciones de la representación en el arte clásico: la perspectiva y los órdenes.
 El clasicismo como arte reglado. La Antigüedad como modelo.
 Dibujo, color, claroscuro: las técnicas pictóricas.
 El concepto de belleza en el arte clásico. El concepto de mimesis.
 Renacimiento, manierismo, barroco, neoclasicismo: categorías historiográficas y etapas del arte clásico.

Unidad II: Las bases del arte moderno: romanticismo y realismo, primera mitad del siglo XIX.

El romanticismo y la ruptura de la tradición. Las reacciones antiacadémicas.
 Los temas del romanticismo: la pintura de paisaje; la revalorización de la Edad media; la pintura histórica; el exotismo.
 Realismo y naturalismo.

Unidad III: Los movimientos renovadores de la segunda mitad del siglo XIX

La Revolución Industrial y los procesos de transformación metropolitana como nuevo contexto para la producción artística. El concepto de "modernidad" en la cultura del siglo XIX.

La renovación pictórica: impresionismo, neoimpresionismo, pos-impresionismo. Los cambios técnicos y los nuevos temas de la pintura.

Los movimientos de reforma de las artes aplicadas y la arquitectura, en relación con la pintura: *Arts and Crafts*, *Sezesion* vienesa, *Art Nouveau*. El concepto de modernismo.

Unidad IV: Las vanguardias históricas, panorama, 1905-1930

Concepto de "vanguardia" en arte.

Las vinculaciones entre la renovación impresionista y las vanguardias: Van Gogh, Gauguin, Toulouse Lautrec, Cezanne, Matisse.

Panorama de los movimientos pictóricos 1905-1930. Diferencias entre las distintas propuestas: vanguardias "críticas" (expresionismo, dadaísmo) y "constructivas" (cubismo, purismo, neoplasticismo).

La arquitectura moderna y sus vinculaciones con las vanguardias estéticas: racionalismo alemán, Bauhaus, Le Corbusier, *De Stijl*.

Unidad V: Las vanguardias históricas: problemas fundamentales.

Problemáticas fundamentales de las vanguardias: experimentación, ruptura de la tradición, irrupción de lo nuevo. La reproductibilidad técnica de la obra de arte: relaciones entre arte e industria. Las artes nuevas frente a las formas tradicionales: el cine y el teatro. El nuevo público metropolitano.

La metrópolis moderna como sede de los movimientos de vanguardia: la idea de "shock" metropolitano. El arte y la vida cotidiana. Planes urbanos. El habitar masivo como problema estético: la transformación de la vivienda y el diseño de objetos de uso cotidiano.

Relaciones entre las artes.

5. BIBLIOGRAFIA

5.1. Bibliografía general:

Argan, C. G. *El arte moderno 1770-1970*, Fernando Torres, Valencia, 1977 (4ª edición) (2 tomos) (hay varias ediciones).

Gombrich, E. H., *Historia del arte*, Garriga, Barcelona, 1967 (4ª edición) (hay varias ediciones).

Hauser, A., *Historia social de la literatura y el arte*, Labor, Barcelona, 1993 (23ª edición) (3 tomos) (hay varias ediciones).

Tatarkiewicz, W., **Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética.** Tecnos, Madrid, 1995 (4ª edición) (edición original Londres, 1971)

5. 2. Bibliografía específica para las distintas unidades.

Unidad I: Baxandall, M., **Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento**, Gili, Barcelona, 1978 (edición original Londres, 1972). Parte II, "El ojo de la época"

Unidad III: Berman, M., **Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad**, Siglo XXI, Madrid, 1988 (edición original, Londres, 1982).

- Berger, J., **El sentido de la vista**, Alianza, Madrid, 1990 (edición original, Londres, 1985), artículo "Los ojos de Claude Monet".
- Loos, A., "Ornamento y delito", en: **Escritos I 1897/1909**, El Croquis, Barcelona, 1993.

Unidades IV y V: Berger, J., **El sentido de la vista**, Alianza, Madrid, 1990 (edición original, Londres, 1985), artículo "El momento del cubismo".

- Chipp, H., **Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas**, Akal, Madrid, 1995 (edición original, Berkeley, 1968)